

那一朵纯洁的白茶花

■ 黄 鹏

摘要 歌剧《茶花女》是伟大的音乐家威尔第的代表作,受到世界人民的喜爱。郑小瑛教授在原作基础上进行本土化创作,制作成为中文版《茶花女》,在国内引起了轰动。笔者有幸参与了此剧的排练与演出。本文试图从大众角度解析中文版《茶花女》。

关键词 中文版 歌剧 茶花女

我国著名指挥家郑小瑛老师说,“歌剧是音乐艺术表演中的一个大型重工业”,是“以音乐为主要表现手段的一个综合性艺术形式,以声乐为主、器乐为辅,融合诗歌、舞美、服装、化妆、剧情等众多元素组合而成的音乐皇冠上最灿烂的珍珠”。

歌剧《茶花女》作为世界上著名的被广为演出的歌剧之一,问世 150 年以来,有太多的头衔:威尔第最受欢迎的歌剧、“世界上最美”的歌剧、最理想的歌剧入门选择等等。还有一个是跟我们国家有关的,就是中国人感觉最亲近的歌剧。此部歌剧在多年前中央歌剧院演过它的中文版,并且进行一百多次的巡演,得到广大民众的追捧。执棒的指挥就是郑小瑛女士,目前为厦门爱乐乐团艺术总监,曾任中央歌剧院首席指挥、中央音乐学院指挥系主任,是爱乐乐团的音乐总监和创办人之一,并任中国音乐家协会的常务理事。担任导演是欧洲著名歌剧指挥王进。

《茶花女》写于 1853 年,是威尔第成熟时期的代表作。是一部描写人们熟悉的日常生活和心理状态的抒情歌剧。它讲述了薇奥列塔和阿尔弗莱德的爱情故事。由于薇奥列塔的低微出身,他们的爱情遭到阿尔弗莱德的父亲反对,并向薇奥列塔提出与自己儿子断绝关系的要求,薇奥列塔为了顾全阿尔弗莱德全家的幸福和所谓的“名誉”决心牺牲自己的爱情,违心地离开,不明真相的阿尔弗莱德当众痛斥她变了心。薇奥列塔有口难言,肺病加重,卧床不起,乔治亚芒得知她病重后才将真相告诉儿子,阿尔弗莱德追悔莫及。赶紧来到爱人的身边时她已经奄奄一息,最后死在爱人的怀里,作品表现了真挚相爱与世俗偏见的对立。

威尔第把抨击的目标指向贵族,对受屈辱的人寄予了深切的同情,它不仅饱含感情地写出了薇奥列塔的遭遇,为她的悲剧结局而叹息,而且突出了她那善良真诚的品格与崇高的自我牺牲精神。作品的音乐细腻流畅、真挚动人,具有拨动人心弦的悲剧效果,充分体现了威尔第高超的创作技巧和惊人的艺术才华。威尔第的歌剧的特点是始终坚持以“歌唱”为主角,保持器乐与声乐艺术之间的平衡感。

歌剧《茶花女》是由伟大的作曲家威尔第在小仲马的《茶花女》的剧本上改编并作曲而成的。至今仍充满着活力,广为流传。它的首次公演于 1853 年 3 月 6 日举行。经过几个月魔鬼般的训练,我们厦门版的《茶花女》也终于和大家见面。4 月 23 日,在厦门工学院音乐厅,中文版《茶花女》首演大获成功。由郑小瑛女士亲自执棒指挥,欧洲著名歌剧导演王进排戏,厦门爱乐合唱团出演众宾客。厦门版《茶花女》是在原版基础之

上,把歌词译为中文演唱。这样不仅有利于观众能够轻松地看懂歌剧,也是对外国经典歌剧中国化的一个推动。我们作为参演的演员,见证了整部戏的构架和创新,并且始终为之骄傲。这是一部真正意义的“草根”歌剧:由泰斗级专家担纲,中央歌剧院鼎力协助,企业出资,高校合作,专业演员与业余爱好者同台亮相。也许与大制作的歌剧相比,这部《茶花女》还难以比肩——然而,这部歌剧更重要的意义在于它让每个人都有接近艺术理想的契机。

此次出演女主角的是福建籍中央歌剧院的抒情女高音新秀阮余群。为了支持家乡的事业,她义不容辞地接受了郑小瑛女士的邀请,担任女主角。阮余群演的茶花女可以说是功底深厚,表现出极大的自信。无论是开场的轻浮,还是中场的无奈,抑或是最后一幕的奄奄一息,她都把维奥列塔的感情表现的一览无遗。这让观众对茶花女的悲剧故事体验的更透彻。

此出戏的看点不仅在于华丽的舞美,强大的阵容,还在于导演对每一个细节的把握和拿捏。比如设置了薇奥列塔的灵魂这个角色。一开场,前奏曲静静地、轻轻地,细若游丝般的送出一串音符,在空气中飘荡。维奥列塔的灵魂从缓慢中张开双臂,仿佛要拥抱整个世界。另外设置的一个角色是双重身份的医生,他一方面是医生,一方面是死神。灵魂出现的时候,死神也会出现,他预示着这个故事的悲剧性。灵魂与死神的纠缠,对命运的不屈,都体现出维奥列塔对人间世间的留恋,她那么爱着阿尔弗雷德,甚至愿意牺牲自己。角色情景的设置,都与交响乐队配合的天衣无缝,就算我们合唱团的成员作为很小的宾客,也是要求极高的。从这里我们也可以看出王进导演的深厚功底。

整部歌剧非常出彩,不仅是优美的旋律,经典的唱段,还包括演员与演员之间的默契。就算是很小的一个仆人,也有着他的人物性格。厦门版歌剧在首演的时候,郑小瑛女士秉承着她一贯讲解式的指挥,为现场的每一位观众讲述着大概的剧情、分析经典的唱段,让在场的观众都能够看懂茶花女的故事。《茶花女》中最让人感动的就是是歌剧中的第三幕,小提琴奏出了出现在序曲中的主题音乐,富有悲剧色彩的维奥列塔悲惨的一生浓缩在哀婉的音乐中。屋子外面,整个巴黎都在狂欢,屋里,不久于人世的维奥列塔在犹豫和悲泣中独自深思。女主人公又读着那封信件,最后绝望的发出“太晚了……”如此凄凉的声音。

《茶花女》作为经久不衰的歌剧,版本已经是不胜枚举,但是维奥列塔的形象在观众心中已经根深蒂固。无论是用哪种形式来演绎,都是对经典重现的再次诠释。这部经典就像一朵纯洁的白茶花,开满了世界的各个角落。

(作者简介:黄鹏(1988-),女,汉族,湖北崇阳人,厦门大学艺术学院 2010 级硕士研究生,研究方向:声乐演唱与教学。)